

Рококо (**rocaille** – фр. –раковина,
дробленый камень)

Стиль в искусстве, возникший во Франции в первой половине XVIII века (во время регентства Филиппа Орлеанского) как развитие стиля барокко. Характерными чертами рококо являются изысканность, большая декоративность интерьеров и композиций, грациозный орнаментальный ритм, большое внимание к мифологии, личному комфорту. Наивысшее развитие в архитектуре стиль получил в Баварии.

Архитектура и интерьеры Рокко

Живопись Рококо

Буше «Завтрак»

Живопись Рококо

Никола Ланкаре «Танцующая Камарго»

THE EVOLUTION OF THE GRAND PIANO

DULCIMER This ancestor of the piano originated in Iran shortly after the birth of Christ. It illustrates the basic principles of the piano, hammers striking multiple strings tuned over a flat soundboard. Instead of mechanical hammers, dulcimer players use two light sticks ending with broader blades. Forms of the dulcimer migrated as far as China, and modern examples such as the Hungarian cimbalom and Iranian santur continue in use for the folk music of Central Europe and the Middle East.
ILLUSTRATION: 18th century Turkish dulcimer.

CLAVICHORD Dating from about 1400, the clavichord flourished four centuries later in the music of Bach. When the key is pressed, a vertical brass strip (tangent) at the other end rises and strikes a pair of strings. In fretted clavichords this same pair of strings can also produce a second pitch, when struck by a neighboring key at a higher or lower point. To compensate for weak tone, the clavichord's direct lever contact between finger and string permits expressive control of dynamics and even vibrato.
ILLUSTRATION: Italian clavichord dated 1537.

VIRGINAL First described in 1511 by Sebastian Virdung, the typical virginal is a small harpsichord with keys at right angles to a single set of strings. When a key is pressed, a vertical rod (jack) holding a leather or quill plectrum rises and plucks the string, producing a louder tone than the clavichord but without its dynamic variety. The virginal was the favorite instrument of keyboard composers in Shakespeare's time.
ILLUSTRATION: Combination virginals by Ruckers of Antwerp (1581) separable for playing by one or two persons.

SPINET Though originating in Italy, the spinet was perfected by English builders in the late 17th century about the time of the composer, Henry Purcell. The jack mechanism plucks the strings just as in the virginal, but the wing shape permits longer strings, increasing the volume and expanding the range to as much as five octaves. The spinet was the typical family keyboard instrument of the period.
ILLUSTRATION: Italian 18th century spinet.

HARPSICHORD Pictured as early as the 15th century, the harpsichord form (keys in line with strings) reached its peak in the period of Bach and Handel. Its shape, pattern for the modern grand, increased tonal power by string length far greater than that of the spinet. To control additional sets of strings, builders developed multiple keyboards with couplers (devices enabling one key to pluck several strings at once) and stops (mechanisms producing different registers or qualities of tone).
ILLUSTRATION: 17th century Flemish harpsichord.

CRISTOFORI PIANO-FORTE About 1710 Bartolomeo Cristofori built several instruments in harpsichord shape but with hammer mechanisms surprisingly like the modern piano action. The resultant control of soft and loud (piano-forte), impossible on plucked keyboard instruments, furnished the name of the new instrument. Cristofori originated several further improvements, such as an overhead damper system and a strengthened framework to support heavier strings.
ILLUSTRATION: Cristofori piano-forte of 1720.

PIANO OF BEETHOVEN'S PERIOD During the 18th century piano builders gradually extended the keyboard, using constantly heavier hammers and strings that required increased strengthening of the frame. Two significant new developments were the escapement action for faster repetition of notes (about 1770 by Stein in Augsburg), and the damper and soft pedals (1783 by Broadwood in London). Special pedals, like those in the present illustration, were often added to produce exotic effects such as Turkish percussion.
ILLUSTRATION: Piano by Walther and Son, Vienna, about 1815.

UPRIGHT PIANO The upright design was already in use for harpsichords in the 16th century. In the 18th century many builders (particularly in Germany) attempted to apply this form to the piano-forte. In 1800 the first satisfactory uprights were invented independently by Hawkins of Philadelphia and Mueller of Vienna, followed in 1829 by Robert Wornum's compact English "cottage piano." The present illustration shows an ornate pyramidal upright in Empire Style.
ILLUSTRATION: Upright piano by C. Mueller, Vienna, about 1825.

SQUARE GRAND PIANO The square piano originated in efforts of German builders (notably Johannes Socher in 1742) to adapt Cristofori's piano-forte to the traditional rectangular shape of the clavichord. The high tension of the shorter strings forced new developments in metal bracing of the wooden frame, increasing tuning stability and making possible further extensions of the keyboard. The square piano remained popular until about 1900.
ILLUSTRATION: Square grand built in 1845.

PIANO OF LINCOLN'S PERIOD During the 19th century pianos continued to grow in power, yet also in responsiveness of action. The outstanding improvements were the double-repetition action of Sebastian Erard (Paris 1821) which made possible extremely rapid repetition; and the full cast-iron frame of Alpheus Babcock (Boston 1825) the final engineering basis for the extended modern keyboard.
ILLUSTRATION: Piano used by Lincoln's family in the White House (1860-1865).

MODERN GRAND PIANO The grand piano of today incorporates all the refinements of its predecessors plus additional improvements which have added greatly to its musical range and depth, as well as to its durability and stability. Foremost among these is the use of cross stringing, a means of achieving greater richness of tone by passing more strings over the resonant center of the soundboard. This principle, although invented by Alpheus Babcock in 1830, was not used in the grand piano until the second half of the 19th century. The introduction of the sostenuto or middle pedal in the late 19th Century permitted greater scope for musical coloring. Modern technology (new glues, better control of woods, stronger wire, new manufacturing processes, etc.) has enabled the modern piano to become the most used and versatile of all musical instruments.
ILLUSTRATION: Baldwin concert grand piano.

Клавесин

Francois Couperin

Франсуа Куперен (1668-1733) – «Великий».

- *«Через аристократический тонкий наряд его клавесинных пьес пробивает себе путь музыка деревенского хора, деревенской песни с её структурой» (К.Кузнецов)*
- *Образы: пастораль, звукоподражание, женские портреты.*
- *4 сборника клавесинных пьес, ансамблей для клавира, струнных и духовых инструментов.*
- *Талант Куперена подразумевает условность названий пьес: «Жнецы», «Сборщики винограда», «Девушка-подросток», «Сумеречная», «Будильник», «Щебетание», «Вязальщицы».*

Франсуа Куперен

- Эстетические позиции К. в русле Рококо- форма миниатюры, ювелирность деталей, оттенки настроений.
- Фактура чаще **3**-хголосная, преобладание мелодии и «обвивающие» украшения.
- Программное, а не тематическое единство в циклах (**ordres** –набор) - «Юные годы», «Домино».
- В творчестве К. формируются черты классицизма, сонатной формы **18**в. Это широта мелодического дыхания, четкая периодичность, усиление контрастности в форме рондо, более развитая и крупная, чем части сюит **18**в., миниатюра.

Франсуа Куперен - педагог

- Клавирные руководства **«Искусство игры на клавесине» (1716)**
- Настаивает на точном воспроизведении авторского текста, иначе **«пьесы не произведут должного впечатления на людей, обладающих настоящим вкусом»**
- Таблица расшифровки мелизмов Ф.Куперена
- К. рассматривает проблемы внешнего вида и посадки (соответственно стилю рококо), свободы исполнения украшений.

Jean-Philippe Rameau

Жан-Филипп Рамо (1683-1764)

- *Наследственный музыкант, скрипач, органист, оперный и клавесинный композитор, теоретик-учёный («Трактат о гармонии»), педагог («Метод пальцевой механики»).*
- *Как и у Куперена, его клавесинная миниатюра-рондо подготавливает контрастность, динамичность, монументальность классической сонаты.*
- *Новые элементы фактуры: альбертиевы басы, широкие фигурации, ломаные арпеджио («Цыганка», «Вихри»)*
- *Выход за рамки обычной тематики рококо.*

*К. Дебюсси писал в **1908** г.: «Не будем бояться показать себя ни слишком почтительными, ни слишком растроганными. Прислушаемся к сердцу Рамо. Никогда не было голоса более французского...»*

Особенности исполнительских приемов французских клавесинистов

- *Танцевальность как основная метроритмика*
- *Высокая степень самостоятельности пальцев – трели могут исполняться всеми пальцами*
- *Неустанная борьба с вредоносными мышечными напряжениями (однако всё же сведение сложных процессов к «простой механике»- Рамо)*
- *Применение подкладывания **1-го** пальца- (Рамо; утвердился только в **19в.**)*
- *Развитие природных задатков при условии упорной, целенаправленной и осознанной работы. «Кто рискнёт положиться лишь на природные способности?.. И чему тогда можно будет приписать достигнутый успех, как не этой именно работе?» (Рамо)*